

学校编码: 10384
学 号: 18620111153434

分类号____密级____
UDC____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

文字形态的苏醒—

当下平面设计中文字设计的视觉表现研究

The Awakening of Typography: Visual Representation of
Typography in Present Graphic Design

陈泽强

指导教师姓名: 戚跃春

专 业 名 称: 设计艺术学

论文提交日期: 2014 年 4 月

论文答辩时间:

学位授予日期:

答辩委员会主席: _____

评阅人: _____

2014 年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

摘要

文字设计是平面设计的重要组成部分，本文从文字设计视觉表现形式这个角度作为切入点，研究当下平面设计中文字设计的视觉表现形式与手法。

本文阐述了当下文字设计的发展情况，以情感化设计角度为切入点分析了情感化设计下的文字设计，重点探讨了当下平面设计中文字设计的视觉表现形式。文字设计通过常态外形的改变、图形化语言、解构与重组、综合材料的再现与创造、空间与媒介的置入、文化符号的应用和书法形式的创新，产生了个性化与多元化的视觉表现形式。这种新的形式表达了对信息有效的传达和对人的关注。本文分析了设计师在创作时是如何使用新的形式和方法去探索文字设计表现的可能性，如何去进行情感化的文字设计。最后一章通过笔者个人的设计案例去例证本文的观点。

在国际主义风格下的平面设计中，文字设计的信息传达方式较为沉闷压抑，高度理性冷漠，缺少对“人”的关注，因此，分析和研究优秀的文字设计具有重要的意义。当代优秀的文字设计已经不再局限于简单的变形书写或者在传统的纸质平面上去排版布局，而是透过空间、媒介、文化符号以及利用文字的特性解构、重组。文字设计已经从二维发展到三维，成为一种强而有力的信息传达媒介。文字设计形态的苏醒是我们时代发展的必然趋势，它令信息传达的方式更有效，同时也注重对人的情感上的关注，文字设计进入个性化与多元化表达的时代。

关键词：文字设计；视觉表现；情感传达

Abstract

Typography is an important part of graphic design. This thesis, through examining the form of typography's visual representation, studies typography's new forms and techniques of visual representation in present graphic design.

The thesis consists of five chapters. Chapter one introduces the research status and the focus of study. Chapter two probes into the present condition of typography. Chapter three introduces typography in the emotional design. In chapter four, I discuss the forms of visual representation in present typography, which is further explained in seven sections: Breaking away from normalcy; Graphic language reconstructed; Deconstruction and reorganization of point, line and plane; Synthetical material: representation and producing of quality; Space and media inserted; Application of cultural icon; Calligraphy and typography. The seven sections analyze how a designer applies such new forms to explore possibilities in the representation of typography. The last chapter illustrates the point of this thesis by actual design works.

In present graphic design, typography's way of information transmission is comparably repressing, for it seldom pays attention to humane element. This places the study of preeminent typographic designs with vital importance. Contemporary typographic design is no longer confined in techniques such as simple distortions in word style or typesetting on traditional paper format. Rather, it integrates into different kinds of media to deconstruct and to create, through utilization of space, media, cultural icon and word features. Typography has developed from a two-dimension based design to a three-dimension one, and it has become a powerful instrument for information transmission. The awakening of word style design is an irresistible trend in our time. It leads us, away from the depressing modernism, into the design age of individuality and creativity.

Key Words: typography; visual representation; emotional transmission

目 录

第一章 绪论	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 研究现状.....	1
1.3 研究目的和意义.....	3
1.4 研究主要内容和方法.....	4
第二章 文字设计的魅力	6
2.1 文字设计概述.....	6
2.2 文字在平面设计中的运用.....	7
2.3 文字设计的发展趋势.....	11
2.3.1 文字设计的发展现状.....	11
2.3.2 文字设计的发展趋势.....	16
第三章 从情感化设计的角度看文字设计	24
3.1 情感化设计.....	24
3.2 情感化设计下的文字设计.....	24
3.2.1 本能层面的文字设计	25
3.2.2 行为层面的文字设计	26
3.2.3 反思层面的文字设计	28
第四章 唤起情感的文字设计-文字设计的苏醒.....	30
4.1 演变的结构.....	30
4.2 图形化语言.....	32
4.3 解构与重组.....	34
4.4 综合材料的再现与创造.....	36
4.5 空间与媒介的置入.....	41
4.6 文化符号的应用.....	46

4.7 书法与文字设计.....	49
第五章 文字设计的设计实践	52
结 语.....	56
参考文献	57
致 谢.....	60
附：毕业设计作品	

Table of Contents

Chapter One Introduction	1
1.1 Research Background.....	1
1.2 Research Status	1
1.3 Research Purpose and Value	3
1.4 Project and Methodology	4
Chapter Two The charm of Typography	6
2.1 Synopsis.....	6
2.2 Typography's Application in Present Graphic Design.....	7
2.3 Typography's Developments.....	11
2.3.1 The Modern Dilemma of Typography's Form	11
2.3.2 The future of Typography.....	16
Chapter Three Typography In the Emotional Design	24
3.1 Emotional Design	24
3.2 Typography In the Emotional Design	24
3.2.1 Typography On the Instinctive level	25
3.2.2 Typography on the Behavior level	26
3.2.3 Typography On the Reflection level.....	28
Chapter Four The Wake of Typography	30
4.1 Breaking Away From Normalcy.....	30
4.2 Graphic Language Reconstructed.....	32
4.3 Deconstruction and Reorganization	34
4.4 Synthetical Material Representation and Production	36
4.5 Space and Media Inserted	41
4.6 Application of Cultural Icon	46
4.7 Calligraphy and Typography.....	49
Chapter Five The Practices of Typography	52
Conclusion	56

References.....	57
Acknowledgements	60
Attachments: Graduation works	

厦门大学博硕士论文摘要库

第一章 绪论

1.1 研究背景

20世纪60年代起，Helvetica 字体以高效、理性、包容的视觉特点和实用性、功能性风靡全球，几乎遍布世界每个角落。但是到了20世纪后期，理性包容但毫无表情个性的Helvetica字体已经无法适应社会形势的变化，高度理性的视觉形式让人感到乏味。二战后世界对民主与秩序的需求造就了国际主义风格的发展，然而，国际主义冷漠无情、高度理性的设计理念，忽视对“人”的关注而缺乏人文关怀。

在平面设计发展过程中，文字具有独特的魅力，文字设计作为设计的重要元素一直受到设计师的重视，其设计理念和实践都得到了发展。在中国，汉字具有独特的魅力，汉字中的书法艺术是中华文化的重要组成部分，但汉字的设计相对而言却没有得到足够的发展。随着经济全球化，中国与世界的交流不断加深，作为中华文化的一个重要组成部分，文字设计也势必要求在发展中不断完善与创新。当代的设计师发挥自身的能力智力，利用设计的形式法则，结合文字的特性，通过思考创造出新形式的文字设计，在当下情感化设计的时代，文字设计的目的是增强文字设计的视觉表现力及影响力，关注人的情感需求，以更有效地阅读设计作品。

1.2 研究现状

本文以当下平面设计中文字设计的视觉表现为研究对象。对于文字研究这一领域，不同的学者分别从历史的角度、字体的角度、文字应用的角度去做研究分析。而本文主要主要从文字的视觉表现形式的角度去研究。

1.2.1 国内研究状况

余秉楠著的《美术字》一书由人民美术出版社出版，是研究文字设计的权威专著。这本书通过大量的图片与文字向我们阐述了什么是文字设计以及怎么样去做文字设计。书中的第二章从思想性、可读性、艺术性三个角度阐述了文字设计的原则，

第三章“中文美术字”是本书重要的一章，作者通过介绍中文美术字的分类和特征然后阐述了文字设计的步骤，书中详细地介绍了如何进行文字设计，从文字设计的一般规律到绘写的方法都一一作了具体的讲解。本书内容丰富，是本文重要参考的著作之一。

李明君著的《中国美术字史图说》中的第六章“现代美术字，汉字文化圈人民构筑的艺术大厦”阐述了现代美术字的相关内容和发展历程，并研究了现代美术字的构成原则和创作技法。在此章中作者提到了对现代美术字理论研究不足的状况。这本书是目前研究文字设计比较权威的专著之一。

王受之著的《世界平面设计史》的第十六章“国际语言与国际对话”和第十七章“数码革命与平面设计”中对当下文字设计在平面设计中的视觉表现的成因和形式作了相关阐述和分析。他认为国际主义所造成设计上的高度理性和冷漠，缺少人性关怀是后现代主义设计产生的主要原因。本文以此理论为研究背景，认为这也是造成当下文字设计视觉表现形式多样化及追求趣味性的原因之一。但这本专著并未对文字设计的视觉表现有深入地分析研究。

1.2.2 国外研究状况

由杉浦康平编著的《亚洲的书籍、文字与设计》是一本对话式的书籍，该书主要以日本的杉浦康平、首尔的安尚秀以及北京的吕敬人三人的谈话构成。三位设计师交流了当下亚洲的书籍、文字与设计的发展状况，并针对一些名家的设计案例进行分析，提出了自己的观点与理论，对亚洲范围内的文字设计的视觉表现形式有深入的理解和阐释。这本书可以让读者快速地了解整个亚洲范围内文字设计发展的基本情况，对于想要了解当前亚洲的文字设计状况的读者来说，这是一本重要的参考著作。

由德国赫尔穆特·施密德编著的《今日文字设计》展现了现代文字设计的面貌。这本书收录了15个国家88位设计师的文字设计作品及一些知名设计师的评论，并收录了一篇著名的文字设计家埃米尔·鲁杰尔的文章《传达与形式-文字设计》。该书回顾了20世纪文字设计的发展历程，收录的文字设计作品和文献可以让读者从宏观的视角去了解文字设计的发展历程以及呈现方式，对理解世界范围内的文字设计发展情况有一定的参考意义。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库